Storia e linguaggi della moda

Prof.ssa Francina Chiara; Prof. Michele Guazzone

Primo semestre: prof.ssa Francina Chiara

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Gli studenti acquisiranno la conoscenza dei lineamenti di base della storia della moda nelle sue relazioni con il contesto sociale, economico, politico, artistico.

L'apprendimento dell'”alfabeto” della moda delle sue connessioni con la società secondo un percorso cronologico permetterà allo studente di riconoscere la moda come fenomeno culturale e di affinare strumenti di lettura critica della società contemporanea.

PROGRAMMA DEL CORSO

La moda e i suoi linguaggi dal Settecento all’oggi: materiali, forme degli abiti e società.

Servendosi di fonti di varia natura (dipinti, testi letterari, riviste, documenti della filiera di processo produttivo, film, ecc.) il corso analizzerà i materiali e le fogge dell’abito in riferimento ad alcuni passaggi storici fondamentali: dalla moda di corte a quella borghese, dalla nascita dell’*Haute Couture* alla diffusione dell’abbigliamento confezionato, dal fenomeno dello stilismo alla *fast fashion*, dai brand indipendenti alle holding del lusso.

Per i vari periodi, l’analisi si appoggerà sui seguenti temi-chiave: attori e step del processo di produzione e consumo; innovazione tecnologica, meccanismi di distribuzione, comunicazione e linguaggi della moda; cambiamenti culturali con riferimento al concetto di lusso e ai fenomeni artistici; stato/nazione e globalizzazione.

BIBLIOGRAFIA

Testi obbligatori:

* E. Morini, *Storia della moda XVIII-XXI secolo*, Skira 2017 (le parti che verranno indicate)
* Andrea Batilla, *Instant Moda*, Gribaudo 2019
* *Pensare attraverso la moda. Una guida agli autori classici*, a cura di Agnès Rocamora e Anneke Smelik, Meltemi 2022 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/pensare-attraverso-la-moda-una-guida-agli-autori-classici-9788855194976-711907.html)

I non frequentanti dovranno concordare la bibliografia dell’esame con la docente.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali e partecipate.

METODO DI VALUTAZIONE

Esame orale. Allo studente verranno somministrate immagini, inerenti ai contenuti trattati, che si chiederà di illustrare e commentare tenendo conto dei vari aspetti di cui al programma. La valutazione dipenderà dalla qualità della analisi, cioè dalla capacità di leggere l’immagine ad uno/più livelli.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

La docente riceve previo appuntamento via e-mail, in modalità duale: in presenza, dopo le lezioni e a distanza.

Secondo semestre: prof. Michele Guazzone

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Scopo dell’insegnamento è la descrizione e analisi dei principali fenomeni di *revival* nella moda occidentale di epoca moderna e contemporanea.

Partendo dallo studio di cinque canoni estetici (classico, storico, etnico, rurale, moderno) il programma si suddivide in due fasi distinte:

- Una introduzione relativa alle principali tendenze *revivalistiche* nella moda francese durante il periodo 1630-1960;

- Un approfondimento sulla evoluzione dello stile nella seconda metà del Novecento, con particolare attenzione agli anni Settanta e Ottanta del secolo.

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di definire una mappa dei principali stili caratterizzanti la moda occidentale ed esaminare immagini di differenti periodi storici (ritratti, scene di genere, figurini, fotografie) comprendendo e descrivendo le loro caratteristiche formali, i legami con il contesto culturale e artistico di appartenenza e le possibili influenze su altre epoche.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lezione 1: introduzione, definizione del metodo di ricerca. Le caratteristiche di base della silhouette femminile. Classico e barocco.

Lezione 2/3: il canone classico – il drappeggio barocco, l’abito civile nel Direttorio; l’abito estetico, le sperimentazioni della *haute couture*.

Lezione 4/5: il canone storico – lo stile van Dyke e Maria Stuarda, l’eclettismo di fine Ottocento; l’influenza di Franz X. Winterhalter, il secondo Rococò rivisitato.

Lezione 6: il canone etnico – la *robe à la turque*, l’Orientalismo; il canone rurale – Jean-Jacques Rousseau e il corpo liberato.

Lezione 7: il canone moderno – da Le Corbusier a Jean Patou; il rapporto fra moderno e postmoderno; il neobarocco.

Lezione 8: il nuovo eclettismo di fine Novecento – il Neoliberty e il Neo Art Déco, la collezione *Libération* Yves Saint Laurent;

Lezione 9: il nuovo eclettismo di fine Novecento – il canone etnico/rurale in Laura Ashley e Bill Gibb; le tendenze conservatrici *dell’haute couture*.

Lezione 10: punti di rottura e innovazione, sperimentazioni di fine Novecento.

BIBLIOGRAFIA

Programma per studenti frequentanti.

Le lezioni si basano sulle conoscenze acquisite durante la prima parte del corso. In questo contesto è fondamentale mantenere come riferimento di base il testo seguente:

Morini, E., *Storia della moda XVIII-XXI secolo*, Skira, Milano 2017

Le lezioni si basano su alcuni elementi di base di semiotica visiva, introdotti durante la prima lezione del corso. In questo contesto, si consiglia la lettura dei seguenti volumi:

Polidoro P., *Che cos’è la semiotica visiva,* Carocci, Roma 2008 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/piero-polidoro/che-cose-la-semiotica-visiva-9788843045792-217197.html)

Wölfflin, H., *Concetti fondamentali della storia dell’arte,* Abscondita, Milano 2016 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/heinrich-wolfflin/concetti-fondamentali-della-storia-dellarte-9788884168009-697077.html)

Per quanto riguarda il fenomeno dei *revival* nella moda occidentale si richiede la consultazione di almeno uno dei seguenti volumi:

Butazzi, G., mottola Molfino, A. (a cura di), *Classicismo e libertà*, De Agostini, Novara 1992

Butazzi, G., mottola Molfino, A. (a cura di), *La moda e il revival*, De Agostini, Novara 1992

EVANS, C., Vaccari, A. (A CURA DI), *Il tempo della moda*, Mimesis, Milano 2019

Per quanto riguarda l’evoluzione della silhouette nella moda occidentale dal XVII al XX secolo si richiede la consultazione di:

Vigarello, G., *L’abito femminile. Una storia culturale*, Einaudi, Torino 2018 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/georges-vigarello/labito-femminile-una-storia-culturale-9788806238940-554954.html)

Per quanto riguarda il rapporto fra moda e arti figurative si richiede la consultazione di:

Fabbri, F., *La moda contemporanea. Arte e stile da Worth agli anni Cinquanta*, Einaudi, Torino 2019 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/fabriano-fabbri/la-moda-contemporanea-9788806242527-676320.html)

Fabbri, F., *La moda contemporanea. Arte e stile dagli anni Sessanta alle ultime tendenze*, Einaudi, Torino 2021 [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/fabriano-fabbri/la-moda-contemporanea-9788806244859-699613.html)

Programma per gli studenti non frequentanti.

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma con il docente. Di base, gli studenti sono tenuti a portare all’esame gli stessi volumi previsti per i frequentanti, più un volume a scelta fra i seguenti:

Baines B., *Revivals in Fashion,* Harper Collins, London 1981

Butazzi G., *Moda. Arte/storia/società,* Fabbri, Milano, 1981

Butazzi, G., mottola Molfino, A. (a cura di), *Bianco e nero*, De Agostini, Novara 1992

Butazzi, G., mottola Molfino, A. (a cura di), *La donna fatale*, De Agostini, Novara 1992

Dirix E.-Fiell, C*.,* *Fashion in the ‘70s*, Carlton, London 2014

English, B., *Japanese Fashion Designers: The Work and Influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo*, Oxford, Berg

Publishers, 2011

Luytens D.- Hislop, *K.,* *70s Style and Design*, Thames & Hudson, London 2009; Ed. italiana, 70’s Style, De Agostini, Novara 2010

Ruppert J.- Delpierre M., *Le costume français (l’intero capitolo ‘De 1940 à nos jours’),* Paris, Flammarion, 2007

Saillard O.- Veillon, *D.,* *Yves Saint Laurent. The Scandal Collection 1971*, Abrams Books, New York 2017

Scudero D.- Calò, *G.,* *Moda e arte dal decadentismo all’ipermoderno*, Gangemi, Roma 2009

Letture consigliate a integrazione del programma

Adamson G.- Pavitt, *J.,* *Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990*, V&A, London 2015

Addison R.- Underwood, *H.,* *Liberating Fashion: Aesthetic Dress in Victorian Portraits*, The Watts Gallery, London 2015

Argan, G.C. (a cura di), *Il revival*, Mazzotta, Milano 1974

Barthes, R., R., *La camera chiara. Nota sulla fotografia*, Einaudi, Torino 2003

Barthes, R., *Il senso della moda. Forme e significati dell’abbigliamento*, Einaudi, Torino 2006

Baxandall M., *Forme dell’intenzione,* Einaudi, Torino 2001

Bender L., *Bus Stop and the Influence of the 70s on Fashion Today,* A&C, London 2010

Calabrese O., *Il Neobarocco. Forma e dinamiche della cultura contemporanea,* La Casa Usher, Lucca 2013

CHRISMAN-CAMPBELL, K. *Fashion Victims: Dress at the Court of Louis XVI and Marie Antoinette,* Yale University Press, New Haven 2015

Colomer Barrigón, J-L., Dodman, J. *Spanish Fashion at Courts of Early Modern Europe*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid 2014

Dirix E.- Fiell C., *Fashion Sourcebook 1930s,* Carlton, London 2012

Dorfles, G., *Kitsch. Antologia del cattivo gusto,* Mazzotta, Milano 1968

Dorfles, G., *Dal significato alle scelte,* Einaudi, Torino 1972

Frisa M.L.-Tonchia S., *Walter Albini. L’immaginazione al potere,* Marsilio, Venezia 2010

Hollander, A., *Seeing Through Fashion,* University of California Press, Berkeley, 1993

Hollander, A., *Fabric of Vision: Dress and Drapery in Painting,* Ava Publishing, London 2016

Hulanicki B.- Pel M.,*The Biba Years: 1963-1975,* V&A, London 2015

Levi Pisetzky R., *Il costume e la moda nella società italiana,* Einaudi, Torino 1978

Mazzocca, F., *L’ideale classico. Arte in Italia tra neoclassicismo e romanticismo,* Neri Pozza, Venezia 2002

Perrot P., *Le corps féminin. Le travail des apparences XVIII-XIX siècle,* Points, Paris 1991

Pinelli, A., *Il neoclassicismo nell’arte del Settecento,* Carocci, Roma 2005

Praz. M., *Gusto neoclasssico,* Rizzoli, Milano 1974

Ribeiro A., *The Art of Dress: Fashion in England and France 1750 to 1820,* Yale Univ. Press, New Haven 1995

Ribeiro A., *Fashion and Fiction: Dress in Art and Literature in Stuart England,* Yale Univ. Press, New Haven 2005

Ribeiro A., *Some evidence of the Influence of Dress of the Seventeenth Century on Costume in Eighteenth Century Female Portraiture*, in *The Burlington Magazine,* vol. 119, nr. 897, 1977

Ribeiro A., *Clothing Art: the Visual Culture of Fashion 1600-1914*, Yale University Press, New Haven 2017

Stanfil S., *80s Fashion: From Club to Catwalk,* V&A, London 2013

Wahl K., *Dressed As in a Painting: Women and British Aestheticism in an Age of Reform,* Univ. of New Hampshire Press, Lebanon 2013

Webb I.R., *Bill Gibb: Fashion and Fantasy,* V&A, London 2008

Winckelmann J.J., *Il bello nell’arte. La natura,* *gli antichi, la modernità*, Einaudi, Torino 2008

 DIDATTICA DEL CORSO

 Lezioni in aula.

 METODO DI VALUTAZIONE

 La prova finale consiste in un esame orale delle conoscenze acquisite durante il corso attraverso la lettura di una serie di

 immagini fornite dal docente. La valutazione si basa su quattro parametri sotto riportati:

* Completezza e correttezza delle informazioni fornite;
* Coerenza nella identificazione delle immagini;
* Originalità e capacità di suggerire collegamenti e interpretazioni;
* Capacità di comunicazione.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

 Il corso presuppone una conoscenza di base dei contenuti forniti dalla parte di programma seguita nella prima metà dell’anno accademico (storia della moda dal XV alla prima metà del XX secolo). A ciò si aggiunge una conoscenza di base dell’evoluzione dei linguaggi dell’arte occidentale nel medesimo periodo storico.

Il docente è reperibile dopo le lezioni presso la sede in cui si terrà il corso, previo appuntamento concordato via e-mail:

michele.guazzone@unicatt.it